

Canadian
Heritage

Patrimoine
canadien

REPORT

Forum on French-Language Culture in Canada

Montréal, Quebec
April 27 and 28, 2000

Canada

Table of Contents

Discussions	Page
Workshop 1	2
Workshop 2	6
Workshop 3	10
Plenary Session	13

Workshop 1

The challenges of cultural diversity.

With Robert Pilon and Richard Paradis
Ms. Andrée Lortie, facilitator.

Positions of the two guests:

Robert Pilon:

Mr. Pilon described the role of the *Coalition pour la diversité culturelle*, of which he is the Executive Vice-President, and confirmed that the *Fédération culturelle canadienne-française* has just joined its ranks. He gave an historical overview of the international events leading to the creation of the *Coalition* and emphasized the importance of its role in resisting cultural homogenization.

Mr. Pilon's presentation was realistic in tone: we now live and will continue to live in a market economy. The current debate on cultural diversity derives specifically from the market tendency to buy up anything likely to turn a profit and to push aside any obstacle to that goal. He denounced the trap that would paralyze Canada through a restrictive definition of "culture", a definition excluding any market considerations. He also referred to the ties between the domestic and international aspects of the debate, which make it necessary to build a shared understanding of the problems among the different governments in Canada in order to form an effective presence internationally. In his opinion, the primary responsibility obviously falls to the Canadian government. It must, however, be able to count on clearly demonstrated and profound public support.

Richard Paradis:

Based on his experience in cultural dissemination, Mr. Paradis focussed on the issue of cultural diversity in Canada, in which he sees both cultural and economic challenges. He nevertheless called upon the federal government to develop an approach based on a clear cultural definition of objectives. He believes that the arts community would like the federal government to play a greater role through its initiatives and coordinate its policies more effectively.

Mr. Paradis also stressed the formidable challenge of affirming the French fact in Canada, in view of demographic problems, geographic barriers and multiple Francophone cultural realities. He argued that in order to meet this challenge, the various communities must create ties to exchange and share information. He regards this as the federal government's fundamental responsibility for the development of Canadian culture.

In this regard, Mr. Paradis stressed the considerable responsibility of Canadian institutions such as the NFB and the CBC. He would like to see them have a stronger presence, especially in "peripheral" areas. Artists in major urban centres in Quebec have benefited greatly from these institutions to produce, write and disseminate their works. Francophone artistic production in other provinces also depends on them to a large extent and should also be able to rely on these national institutions in the future.

The debate:

The participants agreed on the urgent need for reflection and action in order to defend cultural diversity, in view of the issues raised in the various multilateral and bilateral (Canadian-American) negotiation forums and the market logic that too often flouts cultural realities. The Canadian struggle is not unique and it is therefore important to build partnerships, through government and through non-governmental agencies alike (including American organizations in this case).

The issue of partnerships was the subject of lively debate, especially as to the need for partnerships in the Canadian context. Given that the struggle for cultural diversity must be conducted head-on, both internationally and domestically, most initiatives will come to bear on the Canadian scene. Proclaiming fine principles in international

fora will accordingly only be convincing to Canadian ears if there is the political will to apply them in the daily lives of its many artists. The Francophonie in Canada is an unavoidable element of this diversity.

Much was said about the role of various institutions, private ones but especially public institutions, in promoting cultural diversity in the Francophone space in Canada, with the objective to avoid melding everything into a homogeneous Francophone whole, and to ensure the health of the various components to strengthen each other. The vitality of minority Francophone communities also depends on arts practices that do not necessarily involve language, such as the visual arts, but which vary from Sudbury to Montreal to Rouyn.

The problem of geographic barriers in Canada as obstacles to Francophone cultural growth surfaced once again. In this regard, reference was made to the exasperation felt by Francophones said to be "outside Quebec" at being excluded in this manner. The point was made that Francophone artists, regardless of their province, live "in" Canada and not "outside" Quebec.

The advent of new communication technologies was cited as a threat (assimilation tool) and as an opportunity to be seized (huge potential for growth of Francophone culture, especially since it is a preferred tool among young people). There are nevertheless grounds for sound optimism since several other countries have recognized the need to produce in their own language; the Canadian and Quebec governments support production in French and view the Internet as a tool for establishing cross-border partnerships based on notions of cultural diversity.

The tension between economic and cultural factors is also reflected in many actions. Since Canada has a market economy, its artists compete against each other, and cultural organizations sometimes try to protect their markets against the intrusion of new players, even Francophone ones. The challenge for decision-makers is to ensure that this competition does not preclude fruitful cooperation. There are now some initiatives of this nature, especially in broadcasting. The CBC and other cultural institutions play an important role in this regard.

Some stakeholders are loathe to see the economic arguments eclipse the fundamentally cultural dimension that should underlie any policy pertaining to the arts and arts and cultural organizations. In this regard, there is a great need to make

the creator the focus of the discussion on cultural diversity, a discussion that must be freed from the obsession with profit.

A special appeal was made for cultural assistance mechanisms that reflect the realities of minority groups and for public authorities that grant benefits (financial support, licenses etc.) to include representatives of these groups. The complexity of existing programs was also noted, hence the need to review all programs in order to simplify access.

A consensus seems to have emerged, underlining the need for the Canadian government to develop cultural support mechanisms that include the promotion of artists and the dissemination of their products and works and that reflect the multiple realities of creation and dissemination in various parts of the country.

Workshop 2

Challenges and opportunities of the Canadian cultural market.

With Fabienne Larouche and Jacques Bensimon,
Marie-Hélène Poirier, as facilitator.

Positions of the two guests:

Fabienne Larouche:

Ms. Larouche spoke in general about Quebec, not only to praise it but also to show participants in other provinces what can be accomplished.

Her argument was based primarily on the fact that Quebecers are big consumers of culture, especially since the cultural products they consume directly reflect their way of life. Quebecers recognize various facets of their own reality, present or past, in these products, even though most of the themes explored are nearly universal.

Ms. Larouche maintained however that the consumer base is not large enough to ensure full development of culture. Government assistance programs therefore remain essential, but must be updated. She recommended creating a new type of partnership with creators, broadcasters and producers which would highlight the role of the creator in comparison to that of the producer.

She also cited the crucial role of major national corporations such as the CBC which uses primarily Quebec artists: they offer something for everyone and the creators are given their rightful place in our cultural universe.

Jacques Bensimon:

Mr. Bensimon began by making a distinction between "globalization" and "universality". The first suggests closure resulting from world-wide financial control, while the second evokes openness and international sharing of our cultures, differences and identities. The challenge for the Francophone artist is therefore to avoid the first phenomenon and flourish by virtue of the second.

He then painted a picture of the Francophonie operating at two different speeds in Canada: one in Quebec and one in the other provinces. In his opinion, the Francophonie in Quebec has clearly been able to develop stars of the cultural industry, with the help of various major disseminators. It is a success story industry oriented toward the world market. The Francophonie in the other provinces suffer from limited dissemination.

Mr. Bensimon believes, however, that new communication technologies will open very attractive opportunities to this element of the Francophonie. There will soon be a pool of several hundreds of millions of consumers, and new alliances will be required to reach these consumers. In this regard, he noted the restrictions imposed on TFO, which pit Francophones against other Francophones.

In Bensimon's opinion, all partners in the Canadian Francophonie should learn to work together, to share and accept each other. The Canadian market offers many opportunities which deserve to be looked at, namely those related to immersion classes.

Finally, he mentioned the problem of distribution: Canada certainly helps creators to produce, but does very little to facilitate distribution.

The debate:

The very lively discussion focussed on a few basic themes: partnerships, cooperation, dissemination, the creator and assistance programs.

Partnerships:

It was stressed that for the moment great efforts are being made both in the creation and production of cultural products, but are, in many cases, spread too thin and thereby lose much of their potential effect. Bringing these efforts together, through alliances or partnerships, would promote culture in all its forms and in turn all Francophone communities in the country.

Cooperation:

This debate derives from the first topic. Quebec's cultural success is explained in various ways: organization, investments, flourishing production, the star system, broad dissemination and of course a sizable consumer base. For equally valid reasons, however, cultural production in the other provinces seems very thin, by comparison. This points to the need for alliances, to open the market, to share, cooperate and help each other.

Distribution:

Here too the differences between Quebec and other provinces are cited. First of all there is a disparity between the major broadcaster and the limited broadcaster that creates the first barriers to the free circulation of culture.

There is therefore a strong call for Francophone communities in the various provinces to make contacts in Quebec and equally for Quebec to show an interest in what is being done elsewhere. Finally, there is great hope that the other provinces will follow Quebec's example and invest seriously in the dissemination of culture.

Participants also reiterated the importance of a professional framework for artists (career planning, marketing, etc.) and asked that work be done in this area.

The creator:

Creators are at the very heart of the debate since without them there would be no culture. Several stakeholders stressed this point, especially as it is often overlooked.

Thus, special attention should be paid to the creator, with regard to revenue, socially and fiscally. There are also many questions relating to intellectual property, copyright and royalties in view Internet usage. On the whole, the pivotal role of the creator must be officially recognized in all of Canadian society.

Assistance programs:

A reminder of the evidence: society is changing, faster than cultural assistance programs. Most of them are twenty years old and they must be reviewed to address the new needs of cultural industries. The greatest challenge relates to the diversity of our country. The needs in one part of the country might be very different from those in another part. Particular emphasis is placed on eligibility criteria for these programs, criteria which some people consider outdated and above all unfair. Hence the need to rethink them in keeping with the development of the various communities.

Workshop 3

French-language cultural content on the Internet.

With Sylvain Lafrance and Jean Watters,
Ms. Anne-Marie Dussault, facilitator.

Positions of the two guests:

Jean Watters:

In his presentation dubbed "perish or shine", Mr. Watters described the Internet as the most threatening tool for the assimilation of Francophones. Rather than shrinking away from the Internet and slipping into ghettoization, the challenge is to carve out a place for oneself and try to include all elements of the Francophonie. While virtual elimination of borders offers many opportunities, it could also create new divisions.

Watters began with an historical overview of the Internet and then sought to evaluate its future impact on our customs, traditions and culture, drawing on the following statistics. French now ranks fifth among the languages used. Eighty-five percent of sites are in English and only three percent are in French, most of them originating from outside French Canada. Among the Francophone sites, the statistics point to four major categories in the following order of importance: economy, recreation, culture and education.

Watters suggested that if the Francophonie is to "shine" on the Internet, it must be able to benefit from significant investments. This is clearly a role for the public sector that must invest massively and quickly. The private sector should also assume its share of the responsibility in combating cultural homogenization by staying on the

cutting edge of technology. These two complementary elements would require new partnerships. These are the conditions, he concluded, under which we can keep our talents at home and Canada's French culture can assert itself on the Internet.

Sylvain Lafrance:

Sylvain Lafrance presented a more moderate, less alarmist view as compared to his fellow panellist. While critical of multimedia, he is less concerned about its ability to assimilate French-language cultures.

In his opinion, a distinction must be made between the Internet as a vehicle for information on the one hand and its content on the other. The Internet now reaches barely 2% of the world's population (far behind radio, which still has a broad reach). It is of course an important new tool, but it is not a mass medium. Mr. Lafrance therefore warns us about the illusion of radical change in traditional media consumption habits. In his opinion, the greater changes lie in trade and technology, which could also swallow up a lot of investment to the detriment of content. He therefore encourages action while bearing in mind the strengths and weaknesses of the Internet, namely, the ability to become a tool for democratization and the risk of excessive commercialization.

Lafrance argued that the democratic potential of the Internet can only be realized if it allows previously marginal cultures to display themselves to the rest of the world, offering creators a new global showcase. To counter the potential excessive commercialization of the Internet, he recommends creating an original, non-commercial Francophone cultural space that would allow citizens to find their niche on the Internet. If public and private partners adequately assume their responsibilities, a knowledge-based network will emerge in parallel with the commercial one. Special attention must be paid to the content likely to appeal to young people, as statistics show that 83% of young adults currently prefer American sites.

The debate:

The participants were in general agreement on the need for an original Francophone cultural space on the Internet. The quality of the content on this Francophone space

was however the subject of debate. The first distinction that emerged pertained to variations in quality depending on age group. The point was made that a 60-year-old Internet user would not necessarily have the same criteria for quality as an 18-year-old. This concept of quality is fundamental, however, especially since future content will be created by today's youth. In this regard, lessons can be drawn from current audio-visual technology where quantity often exceeds quality.

The issue of funding also gave rise to much debate. A need for solid partnerships between the public and private sector was cited, or at least for strategic alliances to make up for market weaknesses in order to preserve or promote our cultural heritage via the Internet. Adequate copyright protection is also in order, as is support for the work of creators, who are the sources of all content.

An interest was also expressed in creating a sort of portal on the Internet to give access to everything available in French on the Internet in the world. Through this innovation, Canada could play a leading role internationally within the international Francophonie.

Similarly, it was suggested that a "virtual Internet barn-raising" be held. Various stakeholders cited times of crisis that gave rise to this type of initiative, in the form of "building bees" and the "solidarity front". The urgent need for concrete action today could justify the creation of a "virtual Internet bee" to rally forces from all communities.

The debate also emphasized the importance of effective meshing among the various sectors. Education and culture, for instance, are very closely related. Here again, education retains its great importance in passing on culture to young people, but it must also be made attractive.

Finally, there was some discussion of a regulatory framework for the Internet. It was argued that the ideas put forward earlier are without a solid foundation without the definition and imposition of some standards, in spite of the CRTC's reluctance to regulate the Internet. Such standards would be fully justified by the fact that the original Francophone cultural space, by definition, would not be intended to protect a cultural market, but rather to protect the market of cultural identities.

Plenary Session

Following the summaries of the three workshops given by the spokespersons and additional comments by panellists, the discussion about a few common themes continued, leading to consideration of avenues for action.

Dissemination and circulation in the Francophone space in Canada ...

The lack of nation-wide support in Canada for the distribution of cultural products was mentioned several times. All too often, the distributor, whether in a region or in Montreal, does not have the nerve to take the risks associated with an artist's program or an unknown performance from another part of the country. Distribution assistance policy would therefore be most welcome and would be a great boon to the growth of Canadian cultural diversity.

Some people expressed an interest in the revival of the Canada Council's Touring Office, which is considered an essential tool for the dissemination of performing arts in Canada. A Council representative noted that since the Office was eliminated due to budget cuts in 1995, the organization now provides more funding to promote tours; these efforts are simply managed by the Office for each art form (dance, music, theatre etc.) rather than one central office. She acknowledged that the elimination of the Office has created a perception problem relating to the role and investment of the Council in touring, especially among small organizations in remote regions.

It was noted that in Quebec artists have very structured means of getting their work into the consumer market, which is not true in the other provinces. The problem is even more important with dissemination of products outside the artists's provincial boundaries given the prohibitive costs and the financial inability of distributors to take a risk on programming that would do justice to the diversity of the Francophonie in Canada.

Although there are a few exceptions, artists from minority communities face important difficulties penetrating the Quebec market. Once artists reach a certain stage in their career, expanding into the Quebec market is practically essential to their artistic and financial well-being. Gaining exposure in Quebec is therefore an important prerequisite to the interprovincial distribution of cultural products. Artists from other Francophone communities in Canada would greatly benefit from assistance in order to present their works in Quebec.

... and internationally:

Other Francophone markets should not be neglected. Participants felt it was essential for Canadian embassies abroad to be familiar with and promote Francophone artists from throughout Canada, which is apparently not yet the case. One participant noted that preparing artists to manage their careers, including the international dimension of their careers, merits greater attention from governments.

The new communication technologies are leading to new marketing methods for cultural products as well. Some participants suggested that a positive approach to this challenge would be to create a specific portal to the Francophonie internationally. For some participants, an access completely devoid of any commercial influence would allow Internet users to navigate freely on an exclusively Francophone space.

With regard to the Internet, massive investment is required to ensure that the content can keep pace with future technological developments.

Role of the creator:

In addition to the emphasis on creators, which many participants would like to see in cultural industry support programs (especially for film and television), the issue of copyright was raised often. As much as new media producers must have access to French-language content, there must also be something in it for the creators. Hence the call for a review of the system protecting intellectual property on the Internet. This is consistent with participants' wish to see governments invest significantly in the production of Francophone content for the Internet.

The responsibility of public institutions:

It was suggested essentially that the role of Canadian cultural crown corporations should be consolidated with respect to the support they provide in maintaining a Francophone cultural space. Cultural minorities question whether these large corporations, such as the CBC, the NAC and the NFB, truly serve their interests as much as they could. The communities would also be heartened to see these institutions take appropriate action with respect to the Internet adventure.

Stakeholders expressed some impatience with regard to access of various cultural communities to electronic media, both in terms of seeing their realities reflected in these media and with adequate access to these media as listeners. There are great expectations for the CRTC review of this issue. Some stakeholders would like to see the CRTC's legislative and regulatory framework now specifically reflect the audio-visual cultural experience of French-language cultural communities in Canada.

Suitability of programs to cultural realities:

Some stakeholders pointed out that cultural assistance programs have multiplied over the years in order to meet various objectives. Over time, they argue, their objectives have become broader in scope and the programs would have not adapted. Some mechanisms have now become complex and awkward, and there is even overlap between certain programs. Careful restructuring could provide for a better distribution of the funds available and could improve their effectiveness. It was therefore suggested that assistance programs be reviewed to simplify their structure and make them more complementary.

One final criticism pertained to the lack of understanding of the needs and realities of minority groups. Part of the discussion pertained to how these needs should be identified, in order to ensure an understanding of the conditions under which artists in these regions work and include representatives of various communities in the decision-making process of assistance programs. Specifically, eligibility criteria could be established so as not to automatically exclude artists, distributors of producers from certain regions, because their realities had not been taken into consideration. To address these systemic problems, some participants recommended that a "strategic intervention fund" be created to help Francophone organizations not receiving other federal assistance.

final note ...

While delighted with the opportunity to meet stakeholders representing other art forms and geographic regions, participants raised questions about what concrete measures could be expected to follow-up on the Forum, specifically from the event's host, the federal government. Mauril Bélanger, MP for Ottawa-Vanier and Parliamentary Secretary to the Minister of Canadian Heritage, made a commitment to concrete action, noting that one would have to wonder about any government that went to the trouble of holding this kind of event without being willing to act on its outcome.

Patrimoine
canadien

Canadian
Heritage

RAPPORT

Forum sur l'espace culturel francophone au Canada

Montréal (Québec)
27 et 28 avril 2000

Canada

Table des matières

Discussions	Page
Atelier 1	2
Atelier 2	6
Atelier 3	10
Plénière	14

Atelier 1

Les défis de la diversité culturelle.

Avec messieurs Robert Pilon et Richard Paradis
et madame Andrée Lortie, animatrice.

Les positions respectives des deux invités.

Robert Pilon :

M. Pilon expose le rôle de la *Coalition pour la diversité culturelle*, dont il est le vice-président exécutif et profite de l'occasion pour confirmer que la Fédération culturelle canadienne-française vient d'en joindre les rangs. Il brosse un aperçu historique des événements internationaux qui ont poussé à la création de la *Coalition* et insiste sur l'importance de son rôle pour résister à l'homogénéisation culturelle.

Monsieur Pilon tient un discours qui se veut réaliste : nous vivons, et continuerons à vivre, dans une économie de marché. La modernité du débat sur la diversité culturelle procède précisément de la tendance du marché à happer tout ce qui est susceptible de rentabilité monétaire et à bousculer ce qui peut y faire obstacle. Il dénonce le piège qui consisterait pour le Canada à se paralyser lui-même dans une définition restrictive de la "culture", hors de toute dimension marchande. Par ailleurs, il évoque les liens entre les dimensions intérieure et internationale du débat, d'où la nécessité de veiller à bâtir une compréhension commune du problème entre différents gouvernements au Canada, en vue d'un front efficace sur la scène internationale. Selon lui, la première responsabilité incombe évidemment au gouvernement canadien. Toutefois, il est essentiel que ce dernier compte sur des appuis manifestes et profonds au sein de la société civile.

Richard Paradis :

Fort de son expérience en matière de diffusion de la culture, monsieur Paradis centre ses propos sur la problématique de la diversité culturelle en territoire canadien, question dont il situe les défis à la fois aux plans culturel et économique. Cependant, il appelle, de la part du gouvernement canadien, à un discours centré sur une définition clairement culturelle des finalités poursuivies. Il est d'avis que la communauté artistique souhaite un engagement plus prononcé du gouvernement canadien par le biais de ses initiatives, ainsi qu'une meilleure coordination de ses politiques.

Monsieur Paradis insiste également beaucoup sur le redoutable défi que posent à l'affirmation du fait français au Canada les problèmes d'ordre démographique, les barrières géographiques, et la pluralité des réalités culturelles francophones. Il fait valoir que pour relever pareil défi, il est primordial de tisser des liens d'échange et de partage entre les diverses communautés. Il s'agit là, selon lui, d'une responsabilité fondamentale du gouvernement fédéral envers le développement culturel canadien.

À cet égard, monsieur Paradis souligne la responsabilité considérable qui incombe aux institutions canadiennes telles l'ONF et la SRC. Il souhaiterait que leur présence s'affirme encore davantage, surtout dans les régions "périphériques".

Les artistes des grands centres urbains québécois ont largement profité des ces institutions pour produire, écrire et diffuser. La production artistique francophone des autres provinces en dépend aussi énormément et devrait pouvoir continuer à compter sur ces institutions nationales.

Le débat :

Les intervenants s'entendent sur l'urgence d'une réflexion et d'une action en vue de la défense de la diversité culturelle, compte tenu des enjeux des divers forums de négociation multilatéraux et bilatéraux (canado-américains) et de la logique des marchés qui trop souvent font fi des réalités culturelles. Il est reconnu que le combat canadien n'est pas unique et qu'il importe donc de bâtir des partenariats, tant au niveau des États que des organismes non gouvernementaux (y compris, en ce cas, auprès d'organismes américains).

La question des partenariats suscite des échanges nourris, notamment en ce qui concerne leur nécessité sur la scène canadienne. Une fois établi que les combats pour la diversité culturelle doivent se conduire de front à l'échelle internationale et sur le plan intérieur, c'est en effet sur le théâtre d'action canadien que portent l'essentiel des interventions: les énoncés de beaux principes sur les tribunes internationales n'auront aucun écho harmonieux aux oreilles canadiennes s'ils se privent d'une volonté politique pour les appliquer dans la réalité quotidienne de ses multiples artisans. Et la Francophonie canadienne est un ingrédient incontournable de cette diversité.

On insiste beaucoup sur le rôle des diverses institutions, privées mais surtout publiques, envers la promotion de la diversité culturelle au sein de l'espace canadien d'expression française: non pas pour fondre le tout dans un ensemble francophone homogène, mais pour que les diverses composantes en soient saines et se renforcent mutuellement. En outre, il est rappelé que la vitalité des communautés culturelles francophones en situation minoritaire repose aussi sur des pratiques artistiques qui ne s'inscrivent pas nécessairement dans la langue (tels les arts visuels) mais dont la réalité est différente à Sudbury de ce qu'elle est à Montréal ou même à Rouyn.

Le problème des barrières géographiques à l'intérieur même du Canada, comme entrave à l'épanouissement culturel francophone, refait surface. À cet égard, il est fait état de l'exaspération des francophones dits "hors Québec" d'être désignés ainsi par exclusion. On fait valoir que l'artiste francophone, peu importe sa province, vit "dans" le Canada et non pas "hors" Québec.

L'avènement des nouvelles technologies de communication est évoqué, dans sa double perspective de menace (instrument d'assimilation) et d'occasion à saisir (énorme potentiel d'épanouissement pour la culture francophone, d'autant plus que c'est avant tout un outil de prédilection pour les jeunes). Un optimisme de bon aloi émerge toutefois, compte tenu de l'éveil de plusieurs autres pays à la nécessité de produire dans sa langue, de l'appui des gouvernements canadien et québécois à la production en français, et de l'inforoute en tant qu'outil trans-frontalier d'établissement de partenariats autour de la notion de diversité culturelle.

La dialectique de l'économie et du culturel colore également beaucoup d'interventions. On constate que, le Canada vivant dans une économie de marché, ses artistes se font concurrence les uns avec les autres, de même que les

organismes culturels cherchent parfois à protéger leurs marchés contre l'intrusion de nouveaux joueurs, aussi francophones soient-ils. Le défi consiste pour les décideurs à faire en sorte que ce contexte de concurrence n'interdise pas les formes de collaboration fructueuses. Il est fait état de certains projets allant en ce sens, notamment dans le domaine de la radiodiffusion. Le rôle de la Société Radio-Canada et des autres institutions canadiennes y est mis en lumière.

Certains intervenants déplorent toutefois que le discours économique vienne obscurcir la dimension essentiellement culturelle qui devrait sous-tendre toute politique destinée aux arts et organismes du monde des arts et de la culture. À cet égard, on insiste beaucoup sur la nécessité de mettre le créateur au centre du discours sur la diversité culturelle, discours à expurger de l'obsession de rentabilité.

On lance un appel particulier à ce que les mécanismes d'aide culturelle tiennent compte de la réalité des groupes en situation minoritaire et que les instances publiques qui en attribuent les bénéfices (soutien financier, licences ou autres) comprennent des représentants de ces groupes. On évoque également la complexité des programmes existants qui constituent parfois un véritable maquis où on se reconnaît difficilement, d'où l'encouragement à revoir l'ensemble de ces programmes pour en simplifier l'accès.

Enfin, un consensus semble se dégager visant la nécessité pour le gouvernement canadien de s'armer de mécanismes de soutien culturel s'appuyant sur la promotion des artistes, la diffusion de leurs produits et de leurs œuvres, et qui tiennent compte des réalités multiples de la création et de la diffusion selon les régions du pays.

Atelier 2

Défis et possibilités du marché culturel canadien.

**Avec madame Fabienne Larouche et monsieur Jacques Bensimon,
et madame Marie-Hélène Poirier, animatrice.**

Les positions respectives des deux invités :

Fabienne Larouche :

Madame Larouche se penche surtout sur la situation générale de la culture au Québec, non seulement pour en louer les mérites mais aussi pour illustrer auprès des participants des autres provinces ce qu'il est possible de faire.

Sa plaidoirie repose d'abord sur le fait que les Québécois sont de grands consommateurs de culture, d'autant plus que celle qui leur est présentée reflète directement leur mode de vie et qu'ainsi ils retrouvent, dans cette production culturelle, diverses facettes de leur propre réalité, présente ou passée, même si la plupart des thèmes exploités sont quasi universels.

Cela dit, madame Larouche est d'avis que le bassin de consommateurs ne suffit pas à lui seul à assurer le plein épanouissement de la culture. Les programmes d'aide gouvernementaux demeurent donc essentiels, mais ils doivent être actualisés. Elle préconise la création d'une nouvelle forme de partenariat avec les créateurs, diffuseurs et producteurs, qui valoriserait le rôle du créateur par rapport à celui du producteur.

Elle cite également le rôle crucial des grandes sociétés nationales, comme par exemple la SRC qui emploie principalement des artistes québécois: chacun peut y

trouver son compte et le créateur peut occuper la place qui lui revient dans notre univers culturel.

Monsieur Jacques Bensimon :

Monsieur Bensimon signale d'abord la distinction qui s'impose entre le phénomène de la "mondialisation" et celui de "l'universalité". Le premier évoque la fermeture par une sorte de contrôle financier à l'échelle planétaire, tandis que le second postule au contraire l'ouverture par le partage universel de nos cultures, de nos différences et de nos identités. Le défi de l'artiste francophone est donc d'éviter le premier pour s'épanouir dans le second.

Il dresse ensuite le bilan d'une Francophonie à deux vitesses au Canada : celle du Québec et celle des autres provinces. Selon lui, celle du Québec a certes le mérite d'avoir su développer l'industrie culturelle de la vedette (le Star system), par le biais des diffuseurs d'envergure. C'est une industrie à succès, mais déjà orientée vers le marché mondial. En revanche, la Francophonie des autres provinces est prisonnière d'une diffusion limitée.

Monsieur Bensimon estime cependant que les nouvelles technologies de communications ouvriront des horizons fort intéressants à cette Francophonie. Il s'agira bientôt d'un bassin de plusieurs centaines de millions de consommateurs, dont l'exploitation exigera l'établissement de nouvelles alliances. À cet égard, il évoque les restrictions imposées à TFO, restrictions qui opposent des francophones à d'autres francophones.

Monsieur Bensimon est donc d'avis que tous les partenaires de la Francophonie canadienne devront apprendre à travailler ensemble, à partager et à s'accepter. Le marché présente par ailleurs diverses possibilités qui méritent d'être exploitées, notamment celles reliées aux classes d'immersion.

Il évoque enfin le problème de la distribution : le Canada aide sans doute le créateur à produire ses œuvres, mais il fait bien peu pour en assurer la distribution.

Le débat :

Les interventions, très nombreuses, s'articulent autour de quelques thèmes fondamentaux, qui sont les partenariats, la collaboration, la diffusion, le créateur et les programmes d'aide.

Les partenariats :

On fait surtout valoir que pour l'instant on déploie beaucoup d'efforts, tant dans la création que dans la production de produits culturels, mais que dans bien des cas ces efforts s'éparpillent et perdent donc beaucoup de leur efficacité potentielle. Un regroupement de ces efforts, sous forme d'alliances ou de partenariats, servirait les intérêts de la culture sous toutes ses formes et, par ricochet, de toutes les communautés francophones du pays.

La collaboration :

Le débat est issu du premier thème. On évoque le succès culturel du Québec que l'on explique de diverses façons : organisation, investissements, une production florissante, l'industrie culturelle de la vedette, une diffusion d'envergure et, bien évidemment, un bassin de consommateurs appréciable. Mais on explique aussi qu'en comparaison, et pour des raisons tout aussi valables, la production culturelle des autres provinces semble piétiner. D'où la nécessité de créer des liens, d'ouvrir son marché, de partager, de collaborer et de s'aider mutuellement.

La diffusion :

Là encore on évoque les différences entre la situation du Québec et celle des autres provinces. Il y a d'abord la disparité entre le diffuseur d'envergure et le diffuseur limité qui jette les premières barrières à la libre circulation de la culture.

On évoque donc l'impératif pour les communautés francophones des diverses provinces d'établir des contacts avec le Québec mais réciproquement, on souhaite que le Québec s'intéresse à ce qui se fait ailleurs. Enfin, on souhaite ardemment que

les autres provinces suivent l'exemple du Québec et investissent sérieusement dans la diffusion de la culture.

Les participants soulignent également l'importance d'un encadrement professionnel de l'artiste (planification de carrière, représentation, etc) et souhaitent qu'une attention particulière soit apportée à cette question.

Le créateur :

Il est le cœur même du débat car sans lui il n'y aurait tout simplement pas de culture. C'est un état de fait que plusieurs intervenants rappellent. Ainsi réclame-t-on qu'une attention spéciale lui soit accordée tant au niveau du revenu que sur les plans social et fiscal. On s'interroge également beaucoup sur la propriété intellectuelle, les droits d'auteur et les redevances dans le contexte des horizons ouverts par l'inforoute. Il s'agit en somme de reconnaître et d'officialiser le rôle-clé de la création dans l'ensemble de la société canadienne.

Les programmes d'aide :

C'est un rappel à l'évidence : la société évolue, plus vite que les programmes d'aide à la culture. La plupart d'entre eux datent de vingt ans et une révision s'impose face aux nouveaux besoins de la culture. Le grand défi reposerait sur la grande diversité du territoire canadien. Il est concevable que les besoins des uns ne correspondent pas à ceux des autres. On insiste beaucoup en particulier sur les critères d'admissibilité à ces programmes, critères que certains jugent dépassés et surtout inéquitables. D'où la nécessité de les repenser en fonction du développement des diverses communautés.

Atelier 3

Le contenu culturel francophone sur l'inforoute.

Avec messieurs Sylvain Lafrance et Jean Watters,
et madame Anne-Marie Dussault, animatrice.

Les positions respectives des deux invités.

Jean Watters :

Intitulant sa présentation "crever ou briller", Monsieur Watters décrit l'inforoute comme l'instrument d'assimilation le plus menaçant pour les francophones. Plutôt que de fuir l'inforoute et sombrer dans la ghettoïsation, la réponse au défi consiste à s'y tailler une place, et chercher à y inclure toutes les composantes de la Francophonie. Car, si l'élimination virtuelle des frontières offre de multiples possibilités, elle érige aussi potentiellement de nouveaux clivages.

Il dresse d'abord un survol historique de l'inforoute et tente ensuite d'en évaluer les conséquences futures sur nos mœurs, nos coutumes et notre culture avec quelques statistiques à l'appui : déjà, le français est relégué au cinquième rang des langues utilisées; 85% des sites sont en anglais et seulement 3% en français, dont la plus grande partie provient d'ailleurs du Canada français. Parmi les sites francophones, les statistiques identifient quatre grandes catégories par ordre d'importance : l'économie, les loisirs, la culture et l'éducation.

Monsieur Watters avance que si la Francophonie veut "briller" sur l'inforoute, elle doit d'abord bénéficier d'investissements considérables. Il y a là un rôle évident pour le secteur public qui doit investir massivement et rapidement. De son côté, le secteur privé doit, lui aussi, assumer sa part de responsabilité dans la lutte contre

l'homogénéisation culturelle en se maintenant à la fine pointe de la technologie. Ces deux éléments complémentaires supposent de nouveaux partenariats. C'est à ces conditions, conclut-il, que nous garderons nos talents chez nous et que la culture française du Canada s'affirmera sur l'inforoute.

Sylvain Lafrance :

Monsieur Sylvain Lafrance cherche à moduler les propos de son collègue panéliste sur une tonalité moins alarmiste: bien que tenant un langage critique sur le multimédia, il croit moins à son pouvoir d'agent d'assimilation des cultures d'expression française.

Il convient selon lui de faire la distinction entre l'inforoute en tant que véhicule d'information d'une part, et son contenu d'autre part. Or l'inforoute ne touche à peine que 2% de la population mondiale (loin derrière la radio, qui se porte encore très bien). Il s'agit d'un nouvel outil important, certes, mais non pas d'un média de masse. Monsieur Lafrance nous prévient donc contre l'illusion du changement radical dans les habitudes de consommation des médias traditionnels. Pour lui, le changement à prévoir concerne bien davantage le commerce et la technologie, qui risquent d'ailleurs d'engloutir beaucoup d'investissements au détriment du contenu. Il encourage donc à agir en gardant à l'esprit les forces et les faiblesses de l'inforoute, soit respectivement la capacité de devenir vecteur de démocratisation et les risques de commercialisation abusive.

Pour lui, le potentiel démocratique de l'inforoute tient à ce qu'il permettra aux cultures jusque là marginales de s'afficher au reste du monde, offrant aux créateurs une vitrine mondiale nouvelle. Afin de contrer le risque d'une sur-commercialisation de l'inforoute, il préconise la création d'un espace culturel francophone original non commercial qui permettrait au citoyen de trouver son créneau sur l'inforoute. Si les partenaires publics et privés assument adéquatement les responsabilités qui leur incombent, émergera une inforoute du savoir, parallèlement à celle du commerce. Une attention particulière devra être portée aux contenus susceptibles d'attirer la jeunesse, les statistiques démontrant que 83% des jeunes adultes optent actuellement pour des sites américains.

Le débat :

L'accord des participants est général quant à la nécessité d'un espace culturel francophone original sur l'inforoute. Cependant, le débat se fait sur la qualité du contenu de cet espace francophone. Une première distinction émerge au sujet des variations de la notion de qualité selon les groupes d'âge. On fait valoir que les critères de qualité pour un internaute de 60 ans ne correspondent pas nécessairement à ceux d'un jeune de 18 ans. Cette notion de qualité reste cependant primordiale, surtout si l'on considère que ce sont précisément les jeunes qui détermineront celle de demain. Il y a lieu, à cet égard, de tirer des leçons du monde audio-visuel actuel où la quantité prime trop souvent sur la qualité.

La question du financement motive aussi de nombreuses interventions. On est d'avis que des partenariats solides s'imposent entre secteurs public et privé, ou à tout le moins des alliances stratégiques qui suppléent aux insuffisances du marché dès lors qu'il s'agit de préserver et promouvoir notre patrimoine culturel à travers l'inforoute. Une protection adéquate des droits d'auteur devra être assurée, de même que devront être soutenus les efforts des créateurs, sources de tout contenu.

On s'intéresse également à la création d'une sorte de portail de l'inforoute qui donnerait accès à tout ce qu'il y a de langue française dans le monde. Par cette innovation, le Canada pourrait assumer une autre forme de leadership mondial auprès de la Francophonie internationale.

Dans cette même optique on suggère également la création d'une "corvée virtuelle de l'inforoute". Divers intervenants évoquent quelques moments de crise de la société qui ont donné naissance à ce genre d'instrument. Ainsi a-t-on connu les "corvées habitation" ou "le front de solidarité". Or, aujourd'hui, l'urgence d'une action concrète pourrait justifier l'émergence d'une "corvée virtuelle de l'inforoute", qui rallierait tous les milieux.

Le débat met aussi en évidence l'importance d'un maillage efficace entre différents secteurs. L'éducation et la culture, par exemple, sont étroitement liées. Là encore l'éducation revêt toute son importance auprès des jeunes pour la pérennité de la culture, mais encore faut-il la rendre attrayante.

Enfin, une discussion s'engage autour de la notion de cadre réglementaire pour l'inforoute. On fait valoir que les idées énoncées plus tôt n'auront pas d'assises sérieuses sans la définition et l'imposition d'une forme de normalisation, malgré les réticences du CRTC à réglementer l'inforoute. Une telle normalisation trouverait pleine justification dans le fait que l'espace culturel francophone original, de par sa vocation, ne vise pas la protection d'un marché commercial, mais bien celle d'identités culturelles.

Plénière

Au terme des résumés des trois ateliers présentés par les rapporteurs et des compléments apportés par les panélistes, la discussion se poursuit autour de quelques grands thèmes communs, d'où émergent des pistes d'action.

Diffusion et circulation au sein de l'espace francophone canadien...

Une remarque maintes fois réitérée concerne l'absence d'une aide pan-canadienne à la diffusion du produit culturel. Trop souvent, le diffuseur, qu'il soit en région ou à Montréal, n'a pas les reins assez solides pour assumer les risques de la programmation d'un artiste ou d'un spectacle issu d'une autre partie du pays, encore peu connu. Une politique d'aide à la diffusion ferait donc bien des heureux et favoriserait considérablement l'essor de la diversité culturelle canadienne.

Certains expriment le souhait de voir revivre l'Office des tournées du Conseil des Arts du Canada, perçu comme instrument essentiel de la diffusion des arts de la scène au pays. Une représentante du Conseil fait remarquer que depuis l'abolition de l'Office suite aux réductions budgétaires de 1995, les fonds consacrés par l'organisme à la promotion des tournées ont augmenté, la gestion en relevant simplement des services disciplinaires (danse, musique, théâtre etc) plutôt que d'un seul service. Elle reconnaît que la disparition de l'Office a créé un problème de perception relatif au rôle et aux moyens investis par le Conseil dans la tournée, particulièrement auprès de petits organismes et dans les régions éloignées.

Il est fait remarquer qu'au Québec, les artistes disposent de moyens bien structurés pour mettre leurs œuvres sur le marché de la consommation, ce qui n'est pas le cas dans les autres provinces. Le problème s'accroît lorsqu'il s'agit de faire circuler le produit hors des frontières provinciales de l'artiste, en raison des coûts prohibitifs et de l'impossibilité financière dans laquelle se trouvent les diffuseurs d'assumer les risques d'une programmation qui rendrait justice à la diversité de la francophonie canadienne. Quant aux difficultés à percer le marché québécois pour les artistes des

communautés en situation minoritaire, elles demeurent importantes, malgré certains succès et les efforts visant à promouvoir les partenariats avec les groupes et artistes issus des autres provinces canadiennes. Or, une fois atteint un certain stade de carrière, le salut artistique et financier passe presque nécessairement par le marché québécois. Une des conditions importantes à la diffusion inter-provinciale du produit culturel consiste donc à trouver un moyen de se faire connaître au Québec. Les artistes des autres communautés francophones canadiennes bénéficieraient grandement d'un soutien à la présentation de leurs œuvres sur la scène québécoise.

... et international :

Le marché des autres pays francophones ne doit pas être négligé. Pour les participants, il est impératif que les ambassades du Canada à l'étranger soient outillées pour connaître et promouvoir les artistes de l'ensemble de la Francophonie canadienne, ce qui ne serait malheureusement pas encore le cas. A cet égard, un participant fait remarquer que la préparation des artistes à la gestion de leur carrière, y compris à la dimension internationale de celle-ci, devrait retenir davantage l'attention des gouvernements.

Les nouvelles technologies de communication engendrent de nouvelles formes de mises en marché, y compris pour le produit culturel. D'après certains intervenants, une réponse positive à ce défi résiderait dans la création d'un portail spécifique pour la Francophonie. Pour certains, une porte d'accès entièrement dégagée de toute influence commerciale permettrait à l'internaute de naviguer librement dans un espace exclusivement francophone.

En ce qui concerne l'inforoute, on envisage d'ailleurs la nécessité d'investissements massifs, qui permettent aux contenus d'être à la hauteur des développements technologiques futurs.

Le rôle du créateur :

Outre l'accent accru sur les créateurs, que plusieurs appellent de leurs vœux dans les programmes d'appui aux industries culturelles (film et télévision notamment), la question des droits d'auteur soulève beaucoup d'intérêt. Autant il importe que les

producteurs nouveaux-médias puissent avoir accès à des contenus en français, autant devient-il essentiel que les créateurs y trouvent leur compte. D'où un appel à une révision du régime de protection de la propriété intellectuelle sur l'inforoute. Ce souhait est d'ailleurs complémentaire de la volonté des participants de voir les gouvernements investir de façon significative dans la production de contenus francophones pour l'inforoute.

La responsabilité des institutions publiques :

Essentiellement, on pense qu'il y aurait lieu de consolider le rôle des sociétés d'État culturelles canadiennes quant au soutien qu'elles apportent au maintien d'un espace culturel francophone. Les minorités culturelles se demandent si ces grandes sociétés, comme la SRC, le CNA ou l'ONF, servent vraiment leurs intérêts dans la pleine mesure de leurs moyens. Par ailleurs, les communautés trouveraient aussi un certain réconfort dans une intervention appropriée de ces institutions dans la grande aventure de l'inforoute.

Une certaine impatience se manifeste chez les intervenants quant à l'accès des diverses communautés culturelles aux médias électroniques, tant du point de vue du reflet de leurs réalités que de celui de l'accès adéquat à ces médias en tant qu'auditeur. L'examen de cette question par le CRTC engendre de grandes attentes. Certains intervenants souhaiteraient d'ores et déjà que le cadre législatif et réglementaire qu'applique le CRTC tienne explicitement compte de la vie culturelle audio-visuelle des communautés canadiennes d'expression française.

L'adéquation des programmes aux réalités culturelles :

Des intervenants font valoir qu'au fil des ans les programmes d'aide à la culture se sont multipliés pour répondre à des objectifs divers. À la longue, cependant, les buts poursuivis auraient pris de l'envergure et les programmes ne se seraient pas adaptés. Il en est résulté parfois des mécanismes lourds et compliqués, voire même le chevauchement de certains programmes. Un regroupement judicieux pourrait favoriser une meilleure distribution des fonds disponibles et améliorer leur efficacité. L'avis est donc formulé que soit effectué un examen des programmes d'aide visant à en simplifier la structure et à en augmenter la complémentarité.

Un autre reproche formulé tient à la méconnaissance des besoins et des réalités des groupes en situation minoritaire. Une partie du débat porte sur la façon d'identifier ces besoins, d'assurer une compréhension des conditions dans lesquelles oeuvrent les artistes de ces régions, et d'intégrer des représentants des diverses communautés au processus décisionnel des programmes d'aide. En particulier, il conviendrait d'établir des critères d'admissibilité qui évitent d'exclure d'emblée les artistes, diffuseurs ou producteurs de certaines régions, parce qu'on n'aurait pas tenu compte de leur réalité. Pour remédier à ces difficultés systémiques, certains expriment la recommandation d'instaurer un "fonds d'intervention stratégique" qui aiderait les organismes francophones autrement privés de l'aide fédérale.

... mais encore ...

Enfin, tout en se félicitant de l'occasion offerte aux participants de se rencontrer, au delà des frontières disciplinaires et géographiques, on s'interroge sur la nature concrète du suivi qui sera donné au forum, en particulier par l'hôte de l'événement, le gouvernement fédéral. Mauril Bélanger, député d'Ottawa-Vanier et secrétaire parlementaire de la ministre du Patrimoine canadien, s'engage à ce que des mesures concrètes en découlent, faisant remarquer qu'un gouvernement qui prendrait la peine d'organiser pareil événement sans être disposé à tenir compte de ses résultats ne serait pas très logique avec lui-même.